

AUDIOGUÍA DEL MUSEO DE ARTE

GALLERIAS 1 Y 2

2.1

¡Hola! Mi nombre es Liliana, y soy una de las educadoras del museo. ¡Gracias por estar conmigo! Me gustaría que comencemos explorando la majestuosidad y el vigor de las Galerías 1 y 2, las cuales albergan una selección espectacular de pinturas hechas por el Maestro Flamenco Pedro Pablo Rubens.

John Ringling fue un empresario que entendió la importancia de dar una “primera impresión” en grande, y tuvo toda la intención de que estas galerías impactaran a sus visitantes...Creo que podemos decir con toda confianza que lo logró, ¿no? ¿Cuál fue la primera palabra que te vino a la mente cuando entraste a este espacio?

Durante este tour de audio, comenzaré por darte un pequeño resumen del museo Ringling y de estas imponentes galerías. Luego, investigaremos la historia de estas pinturas y el contexto durante el cual fueron hechas, finalizando con una breve descripción de lo que vemos en cada una de ellas. -

Si deseas proceder directamente a esa parte del tour, por favor avanza al track número 2.3.

John Ringling comenzó a amasar su fortuna desde los inicios de aquel circo que comenzó con sus hermanos, pero, de última, se hizo aún más rico cuando invirtió su dinero, diversificándolo en varias empresas. Una de ellas fue invertir en arte. John y su esposa Mable comenzaron seriamente a coleccionar en 1925, y tan sólo en seis años, ya habían adquirido seiscientos objetos. Para entonces, ellos ya vivían en Ca' d'Zan y en 1928 decidieron comenzar la construcción de este museo. El edificio fue construido con la intención de que se convirtiera en un museo de arte de acceso público, el cual Ringling dejaría como legado a los habitantes de Florida. El museo abrió sus puertas por sólo un día en 1930, y luego permanentemente al público el 17 de Enero de 1932.

Por favor, avanza hacia la segunda galería, Galería 2, para poder observar las cuatro pinturas colgadas de esas paredes.

John ya era dueño de estos lienzos monumentales cuando el museo comenzó a construirse, por lo cual, este espacio fue específicamente diseñado para estos trabajos, inclusive, muchos de los detalles decorativos y arquitectónicos de esta sala reflejan elementos que podemos encontrar en las mismas pinturas. Permíteme mostrarte a qué me refiero: Observa la pintura que incluye un grupo de soldados y

un Rey. Si miras la porción de pared inmediatamente arriba de la pintura, podrás notar el relieve de dos figuras angelicales que sostienen festones de guirnaldas sobre ella. Deja que tus ojos desciendan hacia la pintura, ¿qué es lo que ves en su parte superior? Unos querubines, conocidos como Putti, quienes se ven flotando mientras sostienen guirnaldas y lo que parecería ser un tapiz (hablaremos sobre éso un poco más tarde.) Toma un momento para mirar a tu alrededor y encontrar en estas galerías algún otro elemento de diseño o arquitectura que reflejen lo que se ve contenido en las pinturas. Esta también es una gran oportunidad para reflexionar sobre el tipo de impresiones e ideas que te llegan a la mente frente a estos trabajos.

El complejo Ringling se expandió muchísimo desde la época de John Ringling, pero el museo continúa teniendo sus 21 galerías, las cuales exhiben principalmente el Arte Europeo que fue adquirido personalmente por John. Si deseas saber exactamente cuáles fueron las pinturas adquiridas por él, mira el rótulo al costado de cada obra de arte, y si dice "bequest of John Ringling," significa que ese objeto pertenece a la colección original.

2.2

Aunque John Ringling llegó a trabajar con un comerciante de arte para hacer sus compras, él mismo leyó y aprendió muchísimo sobre arte. Nuestra biblioteca guarda los originales de sus libros de arte, los catálogos de subastas, y algunas correspondencias que nos dan una idea sobre sus gustos personales. Sabemos que a John le gustaban las pinturas grandes y dramáticas, que prefería trabajos hechos por artistas famosos, y que le interesaba que la procedencia de sus trabajos fueran prestigiosas o con constancia sobre a quiénes habían pertenecido en el pasado. ¡Los trabajos que ves aquí en la Galería 2 satisfacen todas esas preferencias!

Pero, la historia comienza con Isabel Clara Eugenia, soberana de los Países Bajos; por favor dirige tu atención a la pared del Este y al retrato de esas siete figuras religiosas. La única mujer en esa pintura es Isabel Clara Eugenia, a quien vemos alegóricamente transformada en Santa Clara y vestida en sus mismos hábitos. El consejero y pintor oficial de la corte de Isabel fue Pedro Pablo Rubens, y ella le encomendó el diseño y la creación de veinte tapices que quería enviar de reglo a un convento de Madrid, en España.

Como puedes ver, aunque Isabel era Española, se encontraba gobernando la región de los Países Bajos, los cuales se estaban bajo el mandato de España en aquellos momentos; sin embargo, ella continuaba manteniendo estrechos lazos familiares que la ataban a aquel convento. Sabemos que Isabel hubiese querido llegar a retirarse de su cargo, dejar los Países Bajos, y entrar al convento, por lo cual, ese regalo de los veinte tapices representó un gran gesto.

Pero volviendo a Rubens, él diseñaría los tapices, los cuales serían luego producidos por un taller y enviados a España ¡Mientras tanto, Isabel continuaba atrapada en los Países Bajos! Lo que se piensa es que quizá, después de la realización de esos tapices, Isabel le habría pedido a Rubens que le hiciera una serie de pinturas monumentales sobre lienzo haciéndole eco a las que había regalado. Iba a ser una buena manera de mantener lazos con el convento de España y de impresionar a todo aquel que visitara la corte de Isabel, ahí en Bruselas.

¡En fin! Todo éso nos sirve para decir que las pinturas que se ven aquí son parte de una colección que evoca un juego de tapices; estas pinturas fueron hechas después de los tapices y simplemente por el placer y para el uso personal de la soberana. No sabemos con exactitud cuántas pinturas se hicieron en

total, originalmente, porque algunas se perdieron en un incendio del palacio de Bruselas. Hoy día, sólo siete sobreviven, cinco de las cuales se encuentran aquí en el Ringling, y las otras dos están en Francia.

Ahora bien, te estarás preguntando, ¿cómo es posible que Rubens pudiera hacer tantas pinturas durante un período de tan corto tiempo, como un año, o algo así? Tal como otros famosos artistas maestros, Rubens trabajó con un numeroso grupo de aprendices y asistentes quienes lo ayudaron a completar sus comisiones ¡y la ayuda le hacía falta! Rubens tuvo varios cargos, fue un muy celebrado y prolífico pintor, pero también se desarrolló como diplomático y trabajando para la Corte Real del siglo 17 en Europa por sus maneras refinadas y su aguda inteligencia.

Pero, vayamos ahora a darles nuestra atención a cada uno de estos lienzos; éso nos dará una idea de cuán brillante fue Rubens.

2.3 Abraham y Melchizidek - (Pedro Pablo Rubens, c.1625)

Es importante recordar que estas pinturas fueron diseñadas originalmente para ser expuestas en un convento Católico y que fueron pintadas alrededor de 1625, unos cien años después de La Reforma Protestante, cuando la Iglesia Católica se encontraba proactivamente contrarrestando los desafíos que los Protestantes le proponían a su doctrina. De alguna manera, este trabajo funciona como una defensa y celebración de aquella creencia tan Católica como fundamental: la Eucaristía. En Catolicismo, la Eucaristía es la porción de la Misa ritual durante la cual se entiende que el pan y el vino pasan a ser literalmente convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. En toda esta serie, se pueden notar referencias visuales que aluden al pan y al vino, las cuales hubiesen sido reconocidas inmediatamente por aquella audiencia educada y Católica como la que pertenecía a la corte de Isabel Clara Eugenia, quien las reconocería como símbolos de la Eucaristía.

Vayamos observando las pinturas de la Galería 2, una por una, para ir descubriendo su significado. Comencemos por el centro con la de Abraham y Melchizidek, la cual se encuentra en la pared Norte y en la que vemos soldados.

Esta imagen alude al Viejo Testamento. En la fe Católica, ciertas pasajes del Viejo Testamento son entendidos como prefiguraciones o predicciones de aquello que va a ser relatado en el Nuevo Testamento. La fluidez entre el Viejo y el Nuevo Testamento es evidente en la elección de temas y sujetos de esta serie. Aquí, Abraham es el soldado vestido en armadura Romana y capa roja, visto en el centro de la obra y frente al anciano Melchizidek, quien era el Rey y líder Religioso de Jerusalén. Abraham y sus soldados son recibidos por el monarca después de un retorno triunfante. ¿Notas lo que están repartiendo? ¡Correcto, pan y vino! Abraham y Melchizidek intercambian intensas miradas, sus manos se tocan, y sus ojos notan estar firmemente fijos, como si estuvieran compartiendo el reconocimiento del gran futuro significado de la ofrenda de pan y vino ofrecida por Melchizidek...

Uno de los elementos que más amo en esta pintura es la manera en la que vemos dos mundos entrelazados dentro de un espacio tan singular e imaginado. ¿Estamos viendo una escena que fue "tejida" en un tapiz, el cual se encuentra suspendido en frente de elementos de arquitectura? El tapiz pareciera desaparecer en el centro de la obra, pero vuelve a verse en la parte de abajo. A la derecha, vemos hombres que parecen trepar y provenir del espacio real, pero, ¿es posible? Toda esa confusión le da soporte al propósito original de la comisión: la celebración del innato misterio de la Eucaristía que ocurre durante una misa; aquel momento durante el cual las limitaciones de esos dos mundos se disuelven.

Y hablando de momentos milagrosos, vayamos a visitar la pintura de la pared Oeste, a tu izquierda: La Recogida del Maná.

2.4 La Recogida del Maná - (Pedro Pablo Rubens, c.1625)

Al mirar esta pintura, ¿qué es lo primero que notas? Aquí otra vez, me llama la atención la confusión del espacio, donde las figuras parecerían estar tejidas en el tapiz, y al mismo tiempo existir encima de él.

Luego, al mirar las figuras, notamos esos cuerpos comúnmente conocidos como “Rubinesque”, (término que nos llega por la inclinación que tenía Rubens a pintar gente voluptuosa), los vemos retorciéndose y girando como si se encontraran experimentando un momento de intensidad emocional. El hombre a la derecha es fácilmente identificado como Moisés por los rayos de luz que emanan de su cabeza. Lo encontramos haciendo un gesto de agradecimiento hacia los cielos mientras van cayendo pequeñas gotas perladas. Esas perlas son Maná, o “pan del cielo,” que les fue enviado por Dios justo a tiempo para que Moisés y su gente pudieran subsistir durante una travesía por el desierto. Una vez más, la mera noción de la existencia de alimentos provenientes del cielo para obtener salvación ayuda a reforzar la idea de la Eucaristía. La pintura parecería vibrar, dada la energía y los movimiento que transmiten las figuras al doblarse y agacharse para recoger el Maná que va a salvarlos.

Brindemos nuestra atención hacia otro grupo dinámico de figuras en la pared opuesta; la pintura de los Cuatro Evangelistas.

2.5 Cuatro Evangelistas - (Pedro Pablo Rubens, c.1625)

Podemos identificar a los cuatro Evangelistas a través de sus símbolos: comenzando por la izquierda; tenemos a San Lucas y su buey, San Marcos con su león, San Mateo con su ángel, y el joven San Juan y su águila. Los Evangelistas escribieron los cuatro Evangelios encontrados en el Nuevo Testamento, pero aquí, en vez de verlos sentados y escribiendo en silencio, los vemos ofreciéndonos una poderosa sensación de movimiento y energía. Es interesante verlo a Marcos dándonos la espalda, y aún así, la imagen comunica el ímpetu determinado de estos hombres y sus mensajes de salvación. La escena, que nuevamente da la ilusión de ser un tapiz, presenta a estos cuatro hombres como si estuvieran parados sobre un escenario. Observando la base de ese escenario, vemos una caracola ondulada en el medio y otros dos elementos, uno de cada lado. ¿Alguna idea de lo que vemos representado a la izquierda? Está supuesto a representar un delfín, pero obviamente Rubens nunca llegó a Florida para estudiarlos en persona y simplemente confió en seguir la tradición de la manera en la cual habían sido representados en el pasado. A la derecha vemos una cornucopia repleta de frutas. Esos dos elementos comunican que los Evangelios serán y deberían ser difundidos por el mundo, sobre tierra, (representada por el cuerno de la abundancia, o cornucopia), y sobre el mar, (por el delfín y la caracola marina).

Terminaremos el tour de la Galería 2 examinando una obra que nos presenta algunas de las figuras claves de la Iglesia Católica, quienes ayudaron a expandir su influencia.

Caminemos hacia la izquierda para observar esta última pintura titulada “Los Defensores de la Eucaristía.”

2.6 *Los Defensores de la Eucaristía* - (Pedro Pablo Rubens, c.1625)

Las siete figuras que vemos aquí vivieron durante diferentes épocas y años, pero Rubens decidió reunirlos en un sólo lienzo porque todas ellas fueron significativas en el avance y promoción de la doctrina Católica. A la izquierda se encuentran tres teólogos de la iglesia temprana: Agustín, Ambrosio, y Gregorio Magno. A la derecha, vemos a San Gerónimo en sus rojas vestiduras, a su lado y en blanco se encuentra Norberto, quien es seguido por Tomás de Aquino. Hace un rato, dijimos que la figura central es Santa Clara, quien fue pintada por Rubens exhibiendo la cara de su patrona de artes, Isabel Clara Eugenia. Rubens la ubicó en un lugar supremo para honrarla y la rodeó de santos y teólogos significativos. La vemos directamente debajo de la paloma que representa el Espíritu Santo, resplandeciente y disfrutando de esa Luz Divina que es emanada. Al representarla de esta manera y vistiéndola en los hábitos de Santa Clara, Rubens le permite a Isabel desempeñar un papel fundamental en estas series, ya sea en estas pinturas o en las pinturas sobre las cuales se basó la hechura de los tapices, y ella lo merece por haber fomentado y firmemente defendido la fe Católica.

Desafortunadamente, Isabel murió en Bruselas y nunca retornó a su querida España. Sin embargo, su retrato sigue vivo en el tapiz que hoy día continúa siendo parte de la colección de aquel convento y aquí con nosotros, en esta pintura. Fue por su fe devota, sus comisiones visionarias, y su apreciación por las obras maestras de Rubens, que toda esta serie entró en existencia.

GALERÍA 8

8.1 *Judit con la Cabeza de Holofernes* - (Francesco Cairo, c.1633-37)

¡Hola! Mi nombre es Liliana, y soy una de las educadoras del museo. La Galería 8 es una de las más dramáticas del museo, llena de intriga y de grandes historias, y mientras la visitamos, me gustaría destacar las pinturas adonde vemos representadas mujeres que demostraron valentía cuando fueron desafiadas por adversidades. La primera pintura que veremos hoy es titulada “Judit con la Cabeza de Holofernes,” por el artista Francisco Cairo, y la encontramos colgada en la pared Este, sobre su esquina. Te doy un momento para que la encuentres.

Lo digo a menudo, pero verdaderamente esta es una de mis pinturas favoritas del museo. Sin conocer si quiera la historia de fondo, es fácil sentirse atraído por la expresión de esta mujer mientras nos dirige su mirada.

¿Es ésa una tenue sonrisa entre sus labios..., un vestigio de culpa en sus ojos..., o una postura insensible y, quizá, peligrosa? ¿Nos amenaza? ¿Nos seduce? ¿Nos asusta? Cuando examinas su cara, ¿qué es lo que ves?

Cada vez que vuelvo a ver esta pintura me da una diferente impresión. Para mí, la ambigüedad de su expresión se ve enfatizada por el uso de claros y oscuros por parte del artista, quien dejó la mitad del rostro bajo la sombra. El dramático contraste entre claro y oscuro, en donde la parte oscura parece dominar la composición, se conoce como Tenebrismo, y durante la época en la cual esta pintura fue realizada, ésa técnica se hizo muy popular para elevar la intensidad emocional de la obra. Pero, bueno, ¡me fui del tema!

El hecho de que la mitad de la cara de esta mujer se vea en sombra, quizá represente la ambivalencia de sus propios sentimientos por el acto que cometió. Y si te estás preguntando a qué me refiero, ¡es porque quizá todavía no notaste la cabeza decapitada del margen inferior izquierdo! Es la cabeza de Holofernes, el general Asirio. El tema de esta obra se refiere al “Libro de Judit,” y la mujer que vemos representada, es la misma Judit. Acorde a su historia, Holofernes iba a destruir la ciudad adonde ella habitaba, y para salvarla y salvar a su gente, Judit lo sedujo y luego lo asesinó, exhibiendo la cabeza decapitada como signo de victoria. Y aunque Judit sea considerada una heroína, la obra reconoce el lado oscuro del acto que ella cometió.

Esta pintura fue realizada en el siglo 17, durante el período que los Historiadores de Arte llaman “Barroco,” durante el cual notamos un enfático incremento de composiciones dramáticas y dinámicas, las

cuales hacen que el espectador sienta el impacto emocional de la historia que se está contando. ¡A mí me parece que esta pintura lo logra!

Otra obra visualmente llamativa y de profundo contenido emocional es la pintura contigua a la de Judit, la que se titula "Susana y los Ancianos." ¡Pasemos a estudiarla!

8.2 Susana y los Ancianos - (Sisto Baldalocchio, c.1602-10)

Lo primero que noto en esta pintura es el gesto dramático que están haciendo cada una de las figuras; me da la impresión de que la mujer que vemos parcialmente desnuda fue sorprendida y se ve angustiada, mientras que los dos hombres elevados sobre ella lucen coercitivos, impacientes, y dominantes. ¿Cómo definirías los gestos y las expresiones de cada una de esas figuras? ¿Qué crees que podría estar sucediendo en este momento?

En pocas palabras, es una historia que se trata de chantaje y de falsas acusaciones, proveniente del Libro de Daniel. Susana piensa que se encuentra sola, tomando un baño, cuando dos hombres aparecen y tratan de forzarla a tener relaciones sexuales con ellos y le dicen que si no se entrega, ellos divulgarán que la han visto con un amante joven, el cual no era su esposo. La pena por adulterio era la muerte, y Susana se encuentra ante un dilema inimaginable: someterse a los dos hombres que la acosan, o dejarlos que divulguen la calumnia de que la vieron cometer adulterio. Fue más adelante, que esos ancianos, al ser interrogados por separado, terminaron siendo reconocidos como mentirosos, y que Susana pudo seguir viva.

Esta historia fue un tema popular pintado por los artistas del período Barroco; aparentemente, Susana fue una heroína que representó corrección y lealtad hacia su marido. Sin embargo, su historia sirvió también para que muchos artistas la usaran de pretexto para pintar jovencitas atractivas y desnudas. Aunque esta obra fue realizada al principio del siglo 17, continúa teniendo resonancia hoy, aunque posiblemente de una manera diferente a la que los artistas y sus audiencias podrían haberse imaginado. Hoy día, el acoso sexual es enfrentado como nunca lo había sido antes, nos desafía a que volvamos a examinar la imagen bajo una nueva lente para reconsiderar su narrativa y su mensaje.

Después de haber estudiado dos escenas que representan temas serios, deseo concluir el tour de nuestra Galería 8 contemplando una escena de monumental asombro.

Por favor, gira y dirígete a la pared Oeste para encontrar la obra titulada: "La Anunciación," hecha por el artista Benedetto Gennari.

8.3 La Anunciación - (Benedetto Gennari, 1686)

La Anunciación es una de las escenas más representadas del arte Cristiano, simbolizando el momento en que el Angel Gabriel se le manifiesta a la Virgen María y le dice que va a concebir al Hijo de Dios.

En esta pintura de Gennari, un celestial Gabriel irrumpe en el mundo terrenal de María para anunciar su revelación. María había estado leyendo en solitud cuando Gabriel se le aparece, y, ante tan sorprendente noticia, la vemos reaccionar en perfecta calma, rodeada de espirales de nubes, Luz Divina, y de ángeles que acompañan esa declaración tan monumental. Mientras Gabriel extiende y abre sus brazos, María cruza los suyos sobre el pecho en un gesto que podría ser igualmente interpretado como de impacto, incredulidad, humildad, devoción y aceptación. Si observas su cara, su postura y su lenguaje corporal, ¿cómo crees que se estaría sintiendo? ¿Qué otros elementos puedes notar dentro de la composición que

piensas que fueron elegidos por el artista para comunicar la seriedad de la noticia que María acaba de recibir?

Este es uno de los trabajos más importantes de Gennari, y se puede decir que es digno de un rey: El Rey Jaime II de Inglaterra, para ser exacta. Gennari realizó esta obra para servir de retablo en la nueva capilla Católica Apostólica Romana del Palacio de Whitehall de Londres, del año 1686.

Ya sea por encontrarle un significado religioso, como lo hizo el Rey Jaime, o simplemente por apreciar su composición dramática y su impactante uso de claros y oscuros, esta es, ciertamente, una impresionante obra artística.

GALERÍA 13

13.1 *Naturaleza Muerta con Platos* - (Cristóforo Munari, c.1700-10)

¡Hola! Mi nombre es Liliana, y soy una de las educadoras del museo. No sé si a tí te pasa lo mismo, pero, ¡visitar museos me abre el apetito! Voy a guiarte alrededor de algunas de mis pinturas favoritas de la Galería 13 y de sus Naturalezas Muertas para que podamos explorar juntos un verdadero festín para los sentidos.

Me gustaría comenzar con la obra titulada “Naturaleza Muerta con Platos,” realizada por el italiano Cristóforo Munari. Y me doy cuenta de que muchas de las pinturas de esta Galería podrían llamarse así, por éso quiero asegurarme que ambos estemos mirando la misma obra; se encuentra en la pared Oeste, a la izquierda, directamente en frente de la gigantesca obra “Naturaleza Muerta con Caza Muerta,” la cual visitaremos en unos minutos, por lo tanto: ¡vegetarianos: considérense advertidos!

¿Ya la encontraste? ¡Perfecto!

Cuando observo esta pintura, lo primero que me impacta es la composición, o sea, la manera en la cual las cosas han sido organizadas. En particular, me hace pensar en el concepto del balance, porque, aunque la pintura no es simétrica en diseño, comunica un sentido de balance. Balance entre lo que se encuentra elevado versus lo de más abajo, balance entre la luz y la sombra, y balance en la manera en la que los colores brillantes y vibrantes son dispersos por el lienzo. También noto el balance en su sentido literal y en la forma en la que algunos de los platos y fuentes se ven precariamente balanceados. Esa hermosa porcelana azul y blanca que contiene tostadas y galletas parecería estar por caer y estrellarse, y un par de platos plateados descansan sobre frutas redondas que podrían rodar y dejarlos ir.

Pero, estuve tan ocupada notando los elementos formales de la pintura -tales como las formas, las líneas y los colores- ¡que ni siquiera llegué a hablar de los alimentos! Algunos pueden ser instantáneamente reconocidos, como las manzanas, mandarinas, nueces y peras, y otros podrían ser menos familiares. Adoro la textura abultada de los dos cítricos amarillos del frente. Son citrones, que son un poquito más grandes que los limones gruesos de piel y corteza. Los citrones son uno de los tres cítricos originales desde donde se originaron todos los demás -¡agradécele a los citrones la próxima vez que comas o uses el jugo de un limón! Creo que necesitamos algo dulce para contrarrestar lo amargo, así que, brindemos nuestra atención al cono de azúcar blanco en el centro de la pintura. Durante los siglos 16 y 17, el azúcar era un producto lujoso venido del Nuevo Mundo. El cono de azúcar, las frutas abrigadas, y otros dulces que vemos en esta pintura representan manjares que sólo los más acaudalados podían comprar.

Lo que sí me resulta interesante, es que aunque la obra exude riquezas y lujos, todos los objetos se ven apoyados sobre bases notablemente desmoronadas y agrietadas. ¿Cuál podría ser la razón por la cual el artista hizo esa elección? ¿Existe algún mensaje en éso? La otra cosa que me inspira curiosidad es por qué razón el artista decide incluir un recipiente vacío, ahí a la izquierda. Ciertamente hay comida suficiente para llenar ese plato, por lo tanto, éso debe tener algún sentido. ¿Qué te parece que podría ser?

Antes de dejarla atrás, dale a esta obra una última y deliciosa mirada. Si pudieras tomar uno de estos manjares para comértelo, ¿cuál sería? Mis ojos siempre se dirigen a los pasteles de la fuente plateada.

Esta pintura exude manjares, dulzura y cosas lindas y buenas, pero brindemos nuestra atención a algo diferente, a la pintura más grande de la Galería 13: "Naturaleza Muerta con Caza Muerta."

13.2 Naturaleza Muerta con Caza Muerta - (Circle of Frans Snyder, after 1635)

A veces, mientras hablo de esta pintura, algunos visitantes se sienten incómodos. Si piensas que te sucedería lo mismo al observar animales caídos por su caza, por favor, avanza al siguiente track (número 13.3). Sin embargo, es interesante saber que si observamos esta pintura considerando la época y el contexto durante los cuales fue realizada, la obra no hubiese sido vista como demasiado gráfica o sangrienta. Por el contrario, ser dueño de una obra como esta elevaba su estatus y hablaba de su poder adquisitivo, no sólo por tener la habilidad de ser dueño de una despensa tan variada y abundante, sino también por poseer una obra de calibre monumental y excepcionalmente ejecutada por un talentoso artista. Ser patrón de arte y dueño de una pintura como esta eran maneras de presumir y de demostrar poder, prosperidad y una alacena repleta, o quizá también un modo de establecer un estado elitista, ya que la caza era considerada un privilegio, y poder obtener aves exóticas como cisnes y pavos reales no era una cosa común.

Esta también era una gran oportunidad para el artista, quien trabajaba dentro del círculo de Frans Snyders y pudo demostrar su habilidades técnicas al capturar hasta los más diminutos detalles. Snyders era famoso por producir Naturalezas Muertas de tamaño monumental y es considerado uno de los artistas más celebrados de ese género. El artista que realizó esta obra pudo haber sido entrenado por Snyders, o trabajado cerca de él, y su habilidad es muy notable. Por ejemplo, ahí en la esquina inferior izquierda, mira los detalles de la cuerda que forma la cadena de canarios. Pero no sólo vemos animales muertos, vemos también frutas y vegetales. Mi favoritos son las alcachofas y el coliflor del marco superior izquierdo.

Ahora bien, en esta misma escena, hay también una criatura viviente. ¿Puedes encontrarla? Observa cuidadosamente el centro de la parte inferior de la pintura; debajo de la patas traseras del yaciente jabalí, podrás ver los ojos amarillos de un gatito negro quien le está dando una mirada a todas riquezas frente a él.

¡Ciertamente un festín! ¿Cuál podría ser la razón por la que el artista decidió incluir al gatito en esta escena?

En nuestra próxima parada veremos un trabajo que incluye varias criaturas vivientes titulado "Naturaleza Muerta con Loros," realizada por Jan Davidsz de Heem, y que puedes encontrar mirando hacia la izquierda y sobre la pared Norte de la galería.

13.3 *Naturaleza Muerta con Loros* - (Jan Davidsz de Heem, late 1640s)

Esta es una obra que literalmente exude riquezas y poder. Fue hecha en los Países Bajos durante los 1600s, cuando mercantes y marinos sacaban buen provecho de sus redes de comercio global.

Los elementos que nos indican relaciones comerciales con lugares exóticos y lejanos incluyen: el papagallo rojo de Brasil y el loro gris Africano. ¿Viste el loro gris? Pasa desapercibido, pero lo puedes encontrar posado sobre un aro de metal, inclinándose hacia abajo y hacia el papagallo. Otros de los elementos exóticos incluidos en la pintura son las granadas y los caracoles.

Aunque los valores culturales cambien a través del tiempo, ¡algunos de esos mismos elementos continúan considerándose lujosos hoy! Las langostas, las ostras, la plata, el oro, y las telas finas con entretejidos de hilos dorados siguen siendo altamentepreciadas. Hablando de cosas plateadas, observa el recipiente plateado de pico largo; el artista magistralmente capturó el reflejo de las naranjas que se ven en la mesa. Ese es uno de mis detalles favoritos de esta pintura, y aunque debes mantenerte a un brazo de distancia de la obra, espero que te acerques para que puedas apreciar todos los detalles que tiene. Cuando lo hagas, ¡podrás llegar a ver insectos dispersos por toda la escena!

La presencia de esos insectos es una pista que nos lleva a la idea de que los lujos son pasajeros. En realidad, la escena parece reunir una cantidad maravillosa de bienes, pero no durarán para siempre. Algunas de las frutas ya se partieron o fueron peladas, y sabemos que el resto de esos alimentos no tardarán en echarse a perder también. ¡Definitivamente me mantendré alejada de esas ostras! Tal como vimos en aquella primera pintura, los objetos se ven precariamente apilados, dando la sensación de que podrían caerse en cualquier momento y por el mínimo toque.

Otra cosa que me intriga de esta pintura es el fondo de nubes oscuras. Le agregan drama a la escena y nos recuerda que algunas cosas siempre están fuera de nuestro control; dicho comúnmente, “uno puede planear el picnic, pero no puede predecir buen tiempo.” Pero, dejando las tormentas de lado, espero que puedas tomarte un momento para disfrutar de los relucientes detalles del buen vivir, los cuales fueron hermosamente capturados aquí por De Heem.

¡Gracias por haber hecho conmigo el tour de algunas de las pinturas más deliciosas de la colección! Ojalá te haya abierto el apetito de continuar estudiando en detalle el resto de las obras de esta galería. Aunque, si te dió hambre de verdad, espero que disfrutes de tu merienda al aire fresco y fuera de las galerías, porque si no, ¡imagínate tener que lidiar con insectos de verdad, caminando o arrastrándose encima de estas obras tan hermosas!

Bueno, hasta nuestra próxima vez, ¡y que tu apetito continúe!

GALERÍA 18

18.1 *El Sorteo de la Lotería en la Plaza de las Hierbas* - (Giovanni Michele Graneri, 1756)

¡Hola! Mi nombre es Liliana, y soy una de las educadoras del museo. Gracias por visitar conmigo la Galería 18, y mientras lo hacemos, me gustaría explorar tres pinturas diferentes que representan un número de experiencias humanas, desde lo cotidiano hasta lo más noble. Veremos al destino y a la fortuna representados en tres escenas distintas, la primera, una escena de todos los días, la segunda, basada en mitología, y la tercera, en una escena alegórica, adonde son representados como ideas y de forma más abstracta. Pero, no quiero adelantarme.

La primera pintura de la que me gustaría hablar representa un día ordinario, y se llama "El Sorteo de la Lotería en la Plaza de las Hierbas," y la puedes ver en el centro de la pared Sur; te doy un momento para encontrarla ¡y nos lanzamos!

Si alguna vez visitaste una feria o mercado al aire libre no tendrás problema en imaginarte lo que es estar en el medio de una escena así. Sientes el apretuje de una persona contra la otra mientras se cruzan para examinar la mercancía, sientes el calor del sol cayendo sobre todo y las voces animadas de los más cercanos. Oyes el sonido constante de voces conversando, graznidos de animales, bebés llorando, música, y hasta puedes oír los lamentos del pobre hombre del frente de la pintura al ver que su caballo cayó. También hay de todo para probar: queso, carne, pescado, melones, huevos, salchichas y muchísimo más. ¿Y aromas? Éso lo dejo a tu propia imaginación...

Esta escena representa la ciudad de Turín, en Italia, y el edificio que vemos ya existía en el año 1756 cuando la pintura fue realizada. Pero esta obra captura mucho más que la escena de un día ordinario, y como podrás adivinar por su título, se está sorteando la lotería anual que beneficia a entidades caritativas, tales como los orfanatos. Aunque es difícil de percibir, el acto está ocurriendo atrás en el balcón y bajo el toldo azul. Si miras con atención, hasta puedes ver un niño pequeño, quizá huérfano, extrayendo el número ganador de una caja. Ese momento emocionante explica la solemnidad de los que asisten a la ceremonia, ¡la cual incluye una banda de vientos! Y si observas cuidadosamente toda la pintura, vas a notar muchas personas de la plaza con billetes de lotería en sus manos ¿Quién te parece que va a ganar?

Esta obra nos invita a pensar en la verdadera naturaleza de la fortuna, tan incierta e impredecible. En este mismo día, puede que una de estas personas gane la lotería y cambie su vida para siempre, pero durante ese mismo momento, el dueño del caballo en frente nuestro va a sufrir una pérdida. Y aún más, el hecho de observar en un mismo trabajo varias clases sociales -algunas más afortunadas que otras- nos

hace recordar que la vida misma es un juego de azar. Si hubieses vivido en la ciudad del cuadro en 1576, ¿Cuán grande -o pequeña- sería tu suerte?

Antes de dejar la obra por favor nota su marco; fue hecho con papel-maché y es el mismo marco original de la pintura desde aquella época.

18.2 Mercurio Rescata a Ulises de Circe - (Giovanni Paolo Panini, 1718)

Nuestra próxima parada es en una escena fantástica de la mitología griega. Si estás mirando hacia el Este - el lado que le da esa gran entrada a la próxima galería- vas a encontrar la pintura titulada en inglés "Hermes Rescues Odysseus from Circe" -traducido como "Mercurio Rescata a Ulises de Circe"- y pintada por Giovanni Paolo Panini en 1718. Hay dos pinturas similares hechas por Panini ahí mismo, por eso asegúrate de estar observando la del lado izquierdo.

La escena ante nosotros representa una de las historias de La Odisea, durante la cual, el héroe griego Ulises trata de regresar a su casa después de una larga guerra. Durante sus travesías, Ulises y sus marinos desembarcan en la costa de una isla regida por una hechicera llamada Circe. Ulises envía un primer grupo de hombres para explorar, pero ella los convierte en animales. Cuando Ulises quiso ir a salvarlos, se le presentó el dios Mercurio ofreciéndole una planta mágica que lo protegería contra los embrujos de Circe.

Circe queda tan asombrada por la manera en la cual Ulises resiste sus poderes que lo libera a él y a sus hombres y los deja que continúen su camino.

Debajo del arco, podemos ver a Ulises y a Circe alrededor de una mesa, y a Mercurio flotando sobre ellos y dejando caer la planta mágica sobre la copa de Ulises. ¡Bueno, el artista se dio permiso de imaginárselo así! Las criaturas que vemos diseminadas son los marinos de Ulises, pero también otros personajes, probablemente los compinches de Circe. En esta obra, contrariamente a la de la lotería, la fortuna es otorgada por un dios piadoso, quien interfiere para que la suerte de Ulises sea para bien.

Pero, te estarás preguntando, si la historia de Ulises es tan importante, ¿por qué el artista le dio tanto énfasis a la arquitectura? Y tienes razón, las estructuras masivas predominan en la obra, y eso fue porque Panini era conocido como el mejor pintor de arquitectura de su época. Al crear pinturas como las dos que vemos aquí en El Ringling, el artista inventó su propio escenario, tomando elementos de arquitectura y reimaginándolos de distintas maneras. Cuando ves esas estructuras, ¿qué te recuerdan? Muchos de esos elementos son familiares para nosotros, y ese grupo de edificios no me da la impresión de ser un lugar muy feo para pasar un tiempo ahí atrapados -excepto que no seríamos personas atrapadas, sino animales...

En fin, Ulises y sus hombres duraron poco tiempo ahí porque el destino los llamaba desde el próximo puerto.

Puedes quedarte otro momento si quieres, pero cuanto gustes, nos vamos hacia la tercera obra de esta misma galería, de la cual quisiera hablarte, y me gustaría que continuáramos pensando en la manera en que la arquitectura comunica mensajes o establece el tono...

Por favor, gira hacia la pintura alta y monocromática que se encuentra en la pared opuesta a la pintura del Sorteo de la Lotería.

18.3 *Dos Figuras Alegóricas* – (Giovanni Battista Tiepolo, 1760)

¡Esta pintura es bastante inusual! Su monumental porte de más de 3 metros y medio, su paleta de colores limitado y su textura la hacen única. Hablemos de la textura de su superficie, primero, y si la miras bien, te darás cuenta que no es una típica pintura de óleo sobre lienzo; es un fresco que fue removido de la pared para la cual fue creado originariamente. Se le llama Fresco al proceso de pintar directamente en yeso antes de que se seque, y cuando lo hace, el color de los pigmentos queda adherido al material.

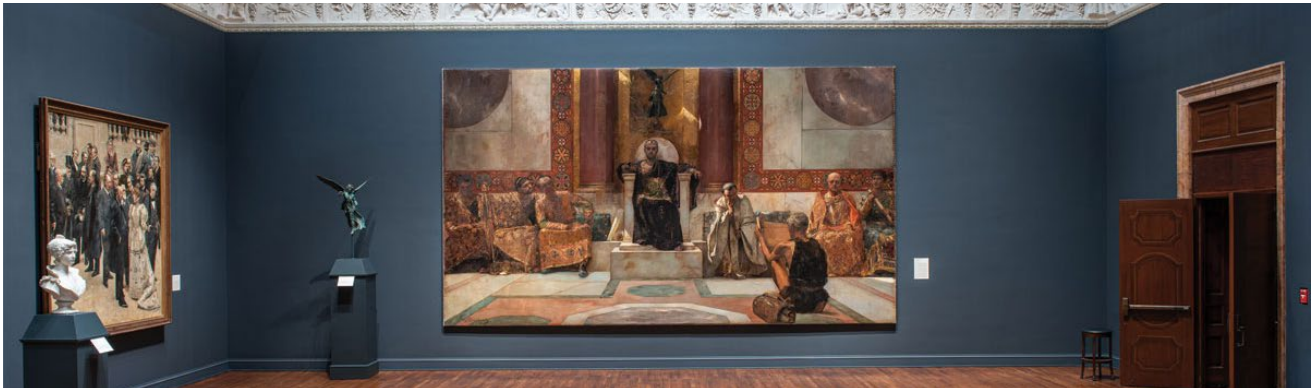
Este fresco proviene de las paredes de un palazzo cerca de Venecia, Italia. Esta sección es parte de una mucho más grande que probablemente se desarrollaba a través de todo el salón. La porción que vemos habría sido localizada en la porción más alta de la pared, posiblemente sobre el lintel de una puerta o sobre el hogar. Observado la obra con éso en mente y viéndola desde abajo te da una mejor idea de cómo luciría elevada y expuesta.

Hablemos de sus colores -o color, mejor dicho. Esa es la mejor pista que nos lleva a concluir que la obra no se realizó con la intención de representar gente “en persona,” si no esculturas de cosas y figuras de bronce desplegadas sobre mármol, como si fuera una estatua. El artista, Giovanni Battista Tiepolo, sabía pintar frescos y falsas estatuas como esta, las cuales representaban y comunicaban altos ideales. En este caso, este trabajo representa la Gloria, el Triunfo y la Eternidad. Mirándolos uno por uno, veo la Gloria en la postura confidente de la figura de la mujer. El hombre, para mi, representa el Triunfo porque lo vemos como un soldado quien le tiene una mano encima al león y la otra abraza una cornucopia repleta de monedas de oro. Más atrás, el obelisco me hace pensar en Egipto y en la manera en la que ese tipo de monumentos, como los obeliscos y las esculturas que perduran a través del tiempo, nos sugieren la idea de algo eterno.

Pero, bueno, ¡eso es lo que YO pienso! Y esa no es la única manera en la que uno puede interpretar este grupo de figuras. Obsérvala y toma un momento para estudiar los detalles de esta pintura, para ver qué clase de mensaje te da a TÍ.

Creo que, aunque todos la interpretemos desde nuestro punto de vista, vamos a estar de acuerdo al decir que la familia que tuvo colgada esta pintura en su hogar gozaba de amplia fortuna. ¡Quién sabe lo qué fue de ellos! Lo que sí sé es que es increíble que un trabajo de esta magnitud nos llegara aquí a Sarasota para que lo disfrutemos...

Gracias por visitar la Galería 18 y por explorar conmigo los conceptos de suerte y fortuna representados en los 3 trabajos que estudiamos.

GALERÍA 21

21.1

¡Hola! Soy yo, Liliana, una de las educadoras del museo. La Galería 21 es una de las más grandes de nuestro museo, y quiero compartir contigo algunos trabajos que pueden describirse simplemente como ¡épicas! Probablemente estás mirando la pintura gigante que se encuentra colgada en la pared Sur, la de un emperador en su corte, y sí, sin duda, es épica. Pero, antes de estudiar esa obra, querría que exploremos otras que también pueden considerarse monumentales en su género.

Por favor, comencemos con la pared Oeste, donde se encuentran 2 pinturas grandes de animales.

***Arando en Nivernais* - (Rosa Bonheur, 1850)**

Me refiero a estas pinturas como épicas por una serie de razones, una de las cuales es por quién fue que las realizó. Estas 2 fueron pintadas por la artista francesa Rosa Bonheur, quien llegó a ser la pintora más aplaudida de su época y quien continúa siendo aclamada por todo el mundo. Bonheur trabajó durante el siglo 19, cuando no era fácil ni común que las mujeres desarrollaran carreras profesionales, y menos en el campo del arte. El padre de Bonheur era pintor y la alentó para que se dedicara a lo que verdaderamente la apasionaba desde temprana edad. Bonheur amaba a los animales también, y forjó su reputación al crear representaciones fehacientes y asombrosas del reino animal, ¡y aquí tenemos 2 ejemplos!

***Familia de Ciervos* - (Rosa Bonheur, 1865)**

A los 30 años, Bonheur ya se había comprado una casa en las campiñas cercanas al bosque de Fountainbleu en Francia; la escena de la pintura de la “Familia de Cievos” que se encuentra a la derecha se desarrolla en ese paisaje rocoso. Al principio, esta obra parece ser simple: un grupo de ciervos en el campo. Pero, tómate un momento para notar la dinámica del grupo; cada ciervo juega su propio rol, comenzando con el del frente, erguido y alerta. Cualquiera sea el peligro que él acaba de percibir, continúa imperceptible para algunos de los otros, quienes siguen serenamente pastando. La tensión dramática de ese momento, tal como una energía latente que se convierte en acción, es amplificadas por la presencia de esas nubes oscuras delineadas sobre el horizonte. Muchísimas cosas pueden ser casi palpadas bajo a superficie, y todas son perfectamente capturadas aquí por Bonheur.

21.2 *Las Sirenas* - (Edward Burne-Jones, entre el 1891 y 1898)

Nuestra próxima pintura se encuentra atrás tuyo, en la pared opuesta, la del lado izquierdo adyacente al hogar de mármol, y se titula “Las Sirenas”, representando un repetido pasaje de “La Odisea” de Homero. En esa historia, el héroe Ulises y su tripulación deben navegar cerca de una isla habitada por

sirenas, esas criaturas mitológicas de cantares provocativos. Los marinos habían sido alertados sobre el irresistible poder de sus canciones, y para evitar oírlas, formularon un tapón de cera para sus oídos y ataron a Ulises al mástil de la nave para que no pudiera dirigirse hacia las melodías. Si no hubieran tomado esas precauciones, podrían haber terminado como todos aquellos marinos anteriores a ellos, quienes acabaron náufragos sobre las costas de la isla de las sirenas.

En esta pintura, el artista Edward Burne-Jones no representa con exactitud la historia épica, pero usa la idea de esas sirenas para crear un mundo misterioso repleto de peligros y seducciones. Toma un momento para estudiar la obra. ¿Cómo describirías el carácter emocional de esta escena?

Observa las figuras de las sirenas a ambos lados. ¿Qué pista nos da el artista para indicar que no son ordinarios seres humanos? Son casi tan altas como la nave del centro de la composición, y al notarse translúcidas, parecen emerger de esas mismas rocas que flanquean; aunque, por ejemplo, comparadas con la detallada atención que el artista le dedicó a la superficie de la nave, no sabemos si la intención de pintar las sirenas menos opacas fue lo que él últimamente hubiera querido, ya que Burne-Jones murió en 1898 y la dejó la obra sin terminar. Las sirenas eran un tema que fascinó al artista por muchos años, y el hecho de que retornara una y otra vez a esta obra me llama la atención; ¿qué lo tendría preocupado o cautivo? Y ¿qué queda sin respuesta para tí? ¿Qué más querrías saber?

Personalmente, los cascos metálicos esparcidos por el frente me llaman la atención; me llevan a preguntarme de quiénes habrán sido y lo que les podría haber pasado... Y me pregunto también cuál habrá sido la suerte de esa nave y su tripulación al encontrarse frente a frente con esas figuras seductoras. Nunca lo sabremos, ¡y creo que éso es lo que hace a esta pintura tan fascinante!

Bueno, esta fue una escena que pertenece al ámbito de la mitología y lo imaginado, pero nuestra próxima pintura nos ofrece algo opuesto, un grupo histórico y real de personas. Por favor, dirígete hacia la derecha sobre esta misma pared, donde encontrarás el retrato grande titulado "Un grupo de celebridades Parisinas."

21.3 Retrato de un Grupo de Celebridades Parisinas - (Alfred Stevens y Henri Gervex, 1889)

Uno podría observar este grupo de figuras apretujadas y pomposas y pensar, "okay, ¿qué puede tener de épico esta pintura?" Lo que me parece más interesante de esta obra es su contexto original. Esta es sólo una porción pequeña de la composición original. En su totalidad, la obra era dos veces más alta que este segmento y de 120 metros de largo, unas 131 yardas, o, bueno, el largo de una cancha de fútbol americano. El título original de la obra era "El Panorama del Siglo" y fue desplegada en un edificio circular especialmente diseñado para exponerla durante la Feria Mundial de 1889, durante la cual, también hizo su debut la Torre Eiffel.

Los visitantes del "Panorama" entraban al edificio y podían caminar a lo largo de la obra, la cual les proveía un tour visual de 100 años de historia francesa. En total, la pintura contenía 641 retratos de figuras relevantes del siglo 19. Los artistas Alfred Stevens y Henri Gervex, quienes concibieron y realizaron esta épica obra, se esmeraron para que cada uno de esos retratos individuales fueran lo más fehacientes posible, y dedicaron meses de investigación y estudio para lograr el proyecto.

Cuando la Feria acabó, el "Panorama" fue expuesto en otras localidades de Europa y Estados Unidos, pero, como se imaginan, hubiera sido imposible encontrarle hogar a una obra tan grande; ¿quién hubiera tenido tanto espacio? De última, el original fue cortado en secciones y, tal como ésta, aquí en el Ringling, algunas de ellas forman parte de la colección de distintos museos del mundo.

Las figuras fueron agrupadas acorde a su era e intereses. Nuestra sección nos muestra dramaturgos, escritores y compositores desde el mediado y hasta el fin del 1800. Hoy día, sin ninguna duda, la más famosa del grupo es la actriz Sarah Bernhardt, quien se ve en blanco, disfrazada con las vestiduras que la ayudaron a interpretar a la reina de un libreto de Victor Hugo. ¡Qué vestido tan elaborado, y qué postura confidente, la de Sarah; se destaca, ciertamente!

¿Qué otras figuras te llaman la atención? ¿Y por qué? Personalmente, mi favorita es la del hombre del costado derecho, el que tiene las manos en los bolsillo y nos dirige una mirada perpleja. Se llamaba Fraincoise Jules Edmond Got, y fue actor. ¿Alguna vez oíste su nombre? No te preocupes, ¡yo tampoco! Pero, concluyamos nuestro tiempo frente a esta pintura relacionándola con cosas que nos son más familiares.

Piensa en ésto: ¿cuáles serían los famosos políticos, actores, escritores, y líderes que incluirías en una obra así, si tuvieras que realizar un "Panorama" de los últimos 100 años de tu país? ¿Cómo los vestirías, con qué disfraces y qué expresiones les darías para que cada individuo sea instantáneamente identificado por tu audiencia? - (Si de casualidad estás visitándonos con alguien más, por favor pregúntale a quién incluiría, por qué y cómo, y después compara notas).

Cuando estés listo, gira hacia la pintura final de nuestro tour, la más grande de esta galería.

21.4 El Emperador Justiniano - (Jean Joseph Benjamin Constant, Francés, 1886)

Bueno, aquí tenemos la obra más épica de esta galería - y quizá de todo el museo. ¡Mira el tamaño que tiene! Esta pieza ya había sido colgada en nuestras paredes en el pasado, pero se había arruinado y hubo que intervenir para que pudiera ser conservada; y no fue un trabajo fácil. Si estás curioso sobre el proceso, o de cómo lograron hacerlo, y de lo que llevó volver a verla colgada aquí, nuestro sitio web te puede guiar y dar más información. Sólo el hecho de tener que trabajar sobre el revés de la pintura fue un esfuerzo que requirió muchas manos.

Bueno, ¿y por qué tan grande? En 1886, el artista, Jean-Joseph Benjamin-Constant tuvo la idea de que someter una obra así de enorme en el famoso Salón de exposiciones de París le daría más ventaja. El Salón era un lugar de exposiciones patrocinado por el gobierno francés, y ganarse el premio ciertamente podía ayudar al artista a hacerse rico y famoso. Benjamin-Constant sabía que ganar esa medalla podría solidificar su reputación como artista y recibir nuevas comisiones, y eligió como sujeto al emperador Justiniano el Grande estudiando con gran empeño las vestimentas y joyas del siglo VI para poder pintar todo con exactitud.

El emperador Justiniano fue el monarca del imperio Bizantino desde el año 527 hasta el 565, y lo vemos aquí autoritariamente sentado sobre su trono de mármol, rodeado de consejeros sentados sobre bancos a ambos lados, quienes parecen estar escuchando al hombre que se encuentra agachado ante ellos. El hombre lleva puesto un cilicio, que es un tipo de camisa hecha de fibras ásperas o de pelo animal que se usaba como símbolo de luto y penitencia, y despliega un pergamino con escrituras en griego. El texto es un pasaje del nuevo testamento, la epístola de San Pablo a Tito, pero lo que no sabemos es si el artista eligió ese pasaje para transmitir algún mensaje específico, o si simplemente lo copió de algún libro para darle a la pintura un aire o elemento de autenticidad.

Si observas cada una de esas figuras, el lenguaje corporal y sus expresiones, y basándote en tus propias impresiones, ¿qué te parece que el hombre del frente le podrá estar comunicando a Justiniano? Y, ¿qué te parece que podrá pasar después de éso?

Si tuvieras que elegir un rol en esta escena, ¿quién preferirías ser?

El tamaño de esta pintura parecería permitirnos la entrada al mundo de Justiniano el Grande y, ciertamente, tanto eso como la presencia del emperador intimidan. El artista logró definir en detalle las texturas: el frío del mármol, los mosaicos decorativos y los exquisitos textiles crean una atmósfera que llega a transportarnos 1500 años atrás.

Gracias por acompañarme a explorar algunas de las épicas obras de la Galería 21. Siempre hay algo más para descubrir, aquí en el museo; espero que continúes tus aventuras y que las disfrutes.